

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие» «ИЗО и роспись по дереву»
Педагог: Акимова Р.Ю.

Городецкая роспись - народный художественный промысел. Яркие фактурные рисунки выполняются свободным мазком с графической обводкой. Русскими мотивами украшали самые разнообразные предметы быта и декоративную атрибутику.

История промысла

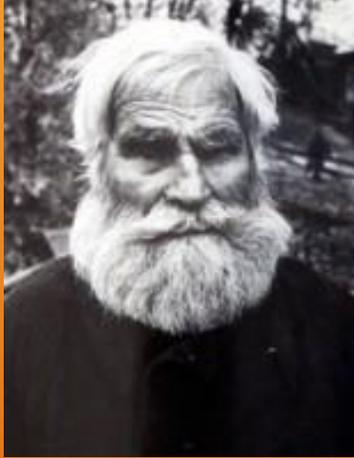
Родина городецкой росписи – Поволжье. Жители сел Хлебаиха, Курцево, Савино, Букино и некоторых других поселков украшали прялки резьбой, а затем подкрашивали орнамент, чтобы потом продать изделия на нижегородской ярмарке. Со временем колоритные узоры полностью вытеснили резной декор, а яркие рисунки стали называть нижегородской росписью.

Термин «городецкий узор» появился только в 1930-х гг, когда общественности стали известны работы одного из самых самоотверженных исследователей русских народных промыслов В.М. Василенко. Городец – главный рынок сбыта расписной утвари. Мастера учитывали этот факт, и на узорах отобразились быт, нравы, образы, связанный с городком. Со временем роспись стала художественным олицетворением культуры и колорита Городца и его окрестностей.

Местные умельцы искусно управлялись в резьбе по дереву. Лесные просторы позволяли мастерам использовать дешевый и доступный материал для создания своих шедевров. Расцвет промысла связан с деятельностью Петра Первого, который требовал, чтобы его военные корабли украшали резьбой и росписью. Со временем корабли передислоцировались ближе к новым завоеванным землям, а народные умельцы стали искать другие направления для применения накопленного опыта. Расцвет городецкого промысла начался в 1870 году, когда в одну из деревень приехал иконописец Огуречников. Его цель заключалась в обновлении полотен живописи местной церкви. Именно он помог местным мастерам освоить новые навыки: «оживку» белками, использование сразу нескольких шаров краски, другие приемы.

Мастера городецкой росписи

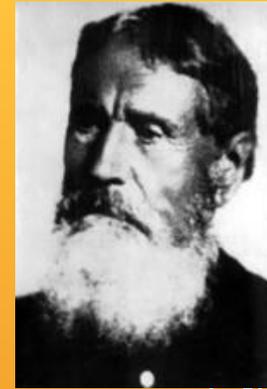

Колорит донец из курцевской мастерской Сундуковых, строится на сочетании розовых, сиреневых, чёрных тонов и холодной зелени. В то же время композиции Ивана Александровича Сундукова (родился в 1889 г.) с их строгим рисунком фигур, чёткой организацией декоративного обрамления трудно спутать с донцами его отца Александра Фёдоровича (1858 – 1928 гг.), где силуэты приземистых фигур, с характерным изломом в талии, имеют мягкие, расплывчатые очертания, а фон сплошь, как ковёр, заполнен букетами цветов. На смену мягким серебристо-фиолетовым тонам красочной гаммы Сундукова-отца в работах сына проявляются более звучные контрастные сочетания ярких розовых и зелёных оттенков цвета. Многочисленная продукция Сундуковых расходилась быстро и широко бытовала в Нижегородской, Костромской и Владимирской губерниях, где их обнаруживали экспедиции различных музеев.

Аристарх Евстафьевич Коновалов – один из тех мастеров, что вернули городецкую роспись из небытия.

Пристально изучал Аристарх самобытное ремесло. В феврале 1939 г. в Загорске был создан музей и открылась экспериментальная художественная мастерская,

Стиль И.К. Лебедева, тонкий и графичный, сложился под влиянием миниатюры древних книг и поздней иконы. Любимый мотив этого художника – сценка в типично мещанском интерьере, разделённом парадной лестницей на два этажа. Привыкший заполнять всю страницу книги иллюстрацией, Лебедев нарушает традиционное трёхчастие и трактует донце как единую плоскость картины. В этих «картинах» деревенского художника – его понимание городской купеческой жизни, которую он достаточно хорошо знал. В его росписях всё сугубо городское – зальце с высокими стройными колоннами, «венцианскими» окнами в обрамлении занавесей и паркетным полом, мягкая мебель – диван, стулья на точёных ножках, обитые бахромой, а в центре – непременно круглый красного дерева стол. Художник делает попытку передать объём предметов и перспективу пространства, как в поздней, XIX в. иконе.

Для росписи использовались изначально яичные краски. На смену им пришли масляные, темперные и гуашевые составы. Красящий состав наносили на полотно большими пятнами, не формируя предварительно четких контуров.

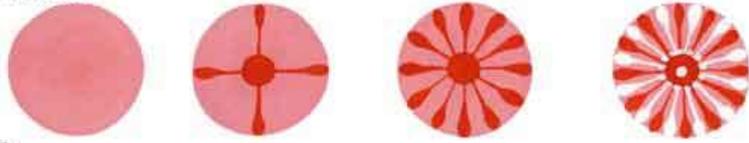
Первоначально мастера работали на загрунтованных поверхностях. Позже, уже после второй мировой войны, в качестве основы выбирали необработанное дерево. Это позволило рисунки сделать более легкими, придавая им прозрачности.

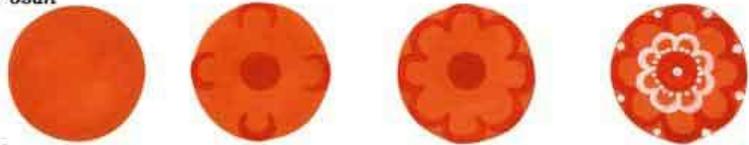
- 1.Замалевки. Для узоров в виде ягодок и цветков применяют такие цвета: охра, розовый (смешение красного и белого тонов), чистый красный, бордо (красный и черный), голубой (синий и белый), синий. Для оформления листков используют чистый зеленый цвет. Маленькие листики и завитки иногда оформляли коричневой краской.
- 2.Теневка. Основные цвета теневки: черный, коричневый и синий. За счет использования глубокого черного тона, на фоне которого прорисовывали ключевые элементы орнамента, удавалось получить яркий и довольно контрастный узор. Если для теневки использовали коричневый тон, роспись получалась более легкой и нежной.
- 3.Разживка. Для разживки использовали белый цвет. Желтым оттенком пользовались реже. Он был нужен только в том случае, если листьям придавались объемные акценты.

Городец. Элементы росписи

Ромашка

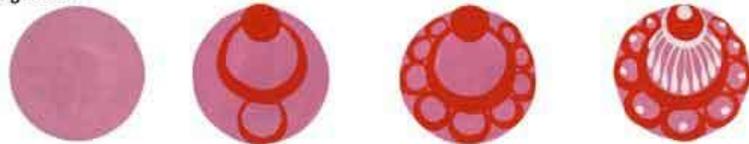
Розан

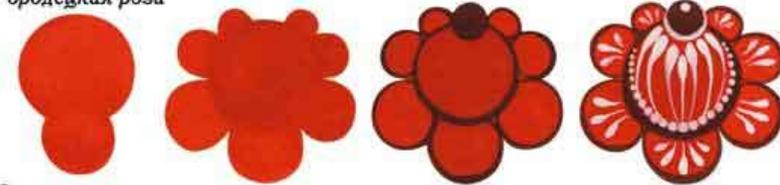
Листики

Купавка

Городецкая роза

Орнамент в полосе

Городецкая роспись — это роспись по дереву. Но мы с вами начнем учиться рисовать городецкие элементы на бумаге.

Мастера городецкой росписи утверждали, что для их творчества необходимо прежде всего просветленное состояние души, полное сосредоточение на предстоящей художественной задаче.

Немалое значение имеет и правильная организация рабочего места. В отличие от хохломских или богородских мастеров, сидящих во время работы перед довольно низкими длинными столами, на низких же табуретах и держащих расписываемую или вырезаемую вещь на коленях, городецкие художники работают за столами обычной высоты.

Стол, по возможности, должен быть достаточно широким, лучше, если у него будет удобная подножка. Полумягкий стул нужно ставить так, чтобы естественный свет падал слева. Если же приходится пользоваться лампой, то она должна давать достаточно света и располагаться так, чтобы равномерно освещать все поле росписи.

Специалисты советуют во избежание излишнего напряжения во время работы, требующей особой усидчивости, сразу привыкать к правильной рабочей позе: сидеть прямо, голову наклонять слегка, стараться, чтобы поверхность расписываемого изделия находилась на расстоянии 30-35 см от глаз.

Присматриваясь к работе городецкого художника, нельзя не заметить особой подвижности его рук, причем работает не только кисть руки, но и вся рука от плеча: иногда он держит руки на весу, левой придерживая изделие, а правой расписывая его. Иногда же, например при росписи плоского блюда или доски, его предплечья опираются на плоскость стола, а работают лишь кисти рук.

Нужно правильно разместить на рабочем столе все инструменты. Суеда во время работы недопустима, поэтому опытные художники соблюдают неукоснительный, раз и навсегда заведенный порядок в расположении красок, кистей и прочих нужных предметов.

Прямо перед художником должно быть свободное пространство для размещения вещей, предназначенных для росписи.

На свободном пространстве, приблизительно в половину квадратного метра, могут быть размещены, не мешая друг другу, две или три небольшие доски, в другой раз - несколько ложек или две-три шкатулки. Рядом находятся: палитра, баночки или тубы с красками. Палитра современного городецкого мастера - это чаще всего пластиковая или стеклянная пластина, на которой размещают краски, смешивают их и которая хорошо очищается от красок после работы. Рядом должна находиться баночка с водой для разведения красок и мытья кистей, кусок ткани для их вытирания.

Запаситесь бумагой, краской и кистями.

БУМАГА

Бумага нужна белая из альбома по рисованию, ватман или полуватман. Формат листа можно использовать любой.

КРАСКИ

Городецкие мастера пишут свои работы масляными красками. А мы с вами будем выполнять роспись гуашью. Из школьного набора гуаши (12 цветов) возьмите всего восемь красок: черную, белую, алую, краплак (вишневую), кобальт синий светлый (ярко-голубую), а также желтую, окись хрома (темно-зеленую) и охру красную.

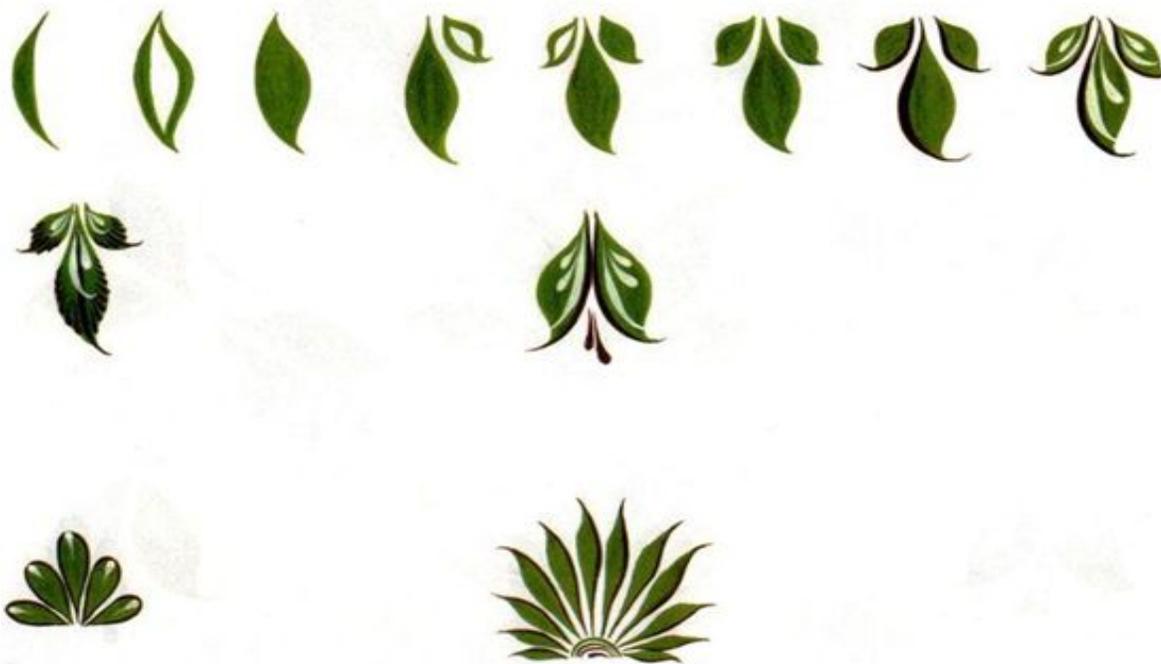
Можно пользоваться теми материалами и инструментами, которые есть у вас дома.

Желаю творческих успехов!

КИСТИ

В процессе работы городецкий художник использует довольно большое количество кистей разных размеров. Их число и величина зависят и от масштаба задуманной работы и от тех живописных приемов, которые художник будет использовать именно сегодня. Ведь работа над сложным городецким изделием может продолжаться и несколько дней. Отобранные для работы кисти обычно размещают на специальных деревянных подставках. Для росписи желательно иметь хотя бы три кисти: беличью художественную (N2 или N3), колонковую художественную (N1 или N2) и флейц (N2 или N3) — эта плоская кисточка из мягкого волоса используется для подмалевка, наведения рамок и т.п.

Кустики, листочки

Нарисуйте элементы городецкой росписи на тренировочном листе (можно повторить несколько раз).

Все элементы городецкой росписи рисуют сразу кистью, без предварительной прорисовки карандашом. Чтобы получить дугу красивой формы, ее начинают аккуратно прописывать кончиком кисти, едва касаясь поверхности, затем к середине дуги нажим усиливается и заканчивается рисование элемента опять без нажима. Кисть необходимо держать перпендикулярно расписываемой поверхности.